

Obsesión y oscuridad en la obra de José Carlos Naranjo

Obsession and darkness in the work of José Carlos Naranjo

DAVID SERRANO LEÓN*

Artículo completo presentado el 6 de septiembre de 2015 e aprobado a 23 de septiembre de 2015.

*España, artista plástico. Doctor en Bellas Artes de la Universidad de Sevilla en la especialidad de Pintura.

AFILIAÇÃO: Universidad de Sevilla, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Dibujo. C/Laraña, 3. 41003, Sevilla, España. E-mail: dserrano2@us.es

Resumo: José Carlos Naranjo (1983) es un joven pintor andaluz que se siente atrapado por la obra de Francisco de Goya, obsesión que le lleva a insistir una y otra vez en los Caprichos y Disparates. Reflexiona sobre el papel del hombre en nuestra sociedad, para ello, oculta los rostros de sus protagonistas que habitan espacios marginales, la periferia de la ciudad. Es en la noche donde suceden estas historias, pues esta propicia la fantasía, la ensoñación. El resultado es una imagen poderosa donde la verdadera protagonista es la idea, una invitación a la reflexión y a resolver los interrogantes que plantea.

Palabras clave: Pintura / Realismo figuración / paisaje nocturno.

Abstract: José Carlos Naranjo (1983) is a young Andalusian painter who feels trapped by the work of Francisco de Goya, an obsession that leads him to insist again and again on the whims and Non-sense. Reflects on the role of men in our society, for it, conceals the faces of the characters that inhabit marginal spaces, the periphery of the city. It is at night where these stories happen, because this promotes the fantasy, reverie. The result is a powerful image where the real protagonist is the idea, an invitation to reflection and to resolve the questions raised.

Keywords: Painting / realism / figuration / night landscape.

Introducción

José Carlos Naranjo es un artista que se nutre de todo lo que sucede a su alrededor, en el día a día, paseando por un museo, por las afueras de la ciudad, corriendo. En definitiva, todo aquello que llama su atención, desde un grafiti que observaba a diario en la ciudad de Nueva York y finalmente lo incorporó a su pintura hasta las imágenes que encuentra navegando en internet.

Con esta investigación pretendemos conocer cuáles son las claves que definen su trabajo. En sus pinturas veremos unas constantes que indican la fuerte personalidad de Naranjo. Insiste una y otra vez en la obra de Goya, en esa atracción que siente por la noche, la brujería y el misterio. La obra de José Carlos es una revisión actual de la pintura de Goya motivada por una fuerte identificación vital en donde repite constantemente actitudes y situaciones en las que se encuentran sus personajes sin rostro.

1. Obsesión. Goya y el hombre

La obra de Goya, sobre todo *Los Caprichos*, *Disparates* y *pinturas negras*, ha sido un referente constante en la vida de José Carlos (Figura 1, Figura 2 y Figura 3). Así lo afirma el artista:

Sentía una complicidad cuando me enfrentaba a la obra de Goya, sobre todo las pinturas que representan escenas mágicas, de brujería ... sentía complicidad como experiencia vital, era algo como cuando cae la noche, [...] La experiencia vital, de cómo han sucedido los acontecimientos en mi vida, lo que he visto de pequeño, situaciones traumáticas,...de algún modo cuando me enfrento a la pintura de Goya, siento esos mismos escalofríos. Por ejemplo, si te vas a un bosque de noche y escuchas a un pájaro sientes miedo, inseguridad,...sientes que no te gusta estar ahí, pero a la vez siento atracción. (José Carlos Naranjo, comunicación personal, 19 de agosto de 2015)

En los grabados y pinturas negras Goya reflexiona sobre el ser humano, su destino, su moral y su ignorancia. Es una visión generalizada del hombre pues sus rostros no manifiestan unos rasgos individuales (Figura 4). Esta característica es similar a la utilizada por Naranjo, no obstante, él opta por ocultarlos (Figura 1 y Figura 2). Consigue que sus obras sean universales al no hablar de una persona concreta y así, el espectador se puede identificar con los personajes y sus circunstancias.

Este recurso de ocultar los rostros lo podemos ver en artistas contemporáneos como Teodora Axente, Francisco Reina, Gillian Wearing y Michael Borremans. Este último es un referente imprescindible en la trayectoria de Naranjo. Aunque con lenguajes diferentes ambos pintores están preocupados por las actitudes de sus personajes, creando un interrogante continuo en el espectador: ¿A dónde van? ¿De qué huyen?

Figura 1 · José Carlos Naranjo, *Brujos en el aire*. Mixta sobre papel, 2012.

Figura 2 · José Carlos Naranjo, *Vuelo de brujos*. Óleo sobre lino, 2012.

En el caso del artista que nos ocupa crea:

...unos personajes anónimos sorprendidos en mitad de la noche en actitudes poco frecuentes y distendidas, generalmente asociadas a una actividad lúdica, despojadas de todo sentido solemne, algo inusitado en el género pictórico. (De autores y obras, 2013)

Son protagonistas que siempre están en movimiento, justo en el instante de la actividad. A José Carlos le interesa detener ese momento, produciéndose una secuencia inquietante y paradójica, entre la congelación de ese instante y su implícito movimiento (Figura 3). Para Ignacio Tovar los personajes de Naranjo:

...representan a jóvenes que se reúnen en descampados poco acogedores para beber, o dedicarse a sus asuntos. A veces son miembros de tribus urbanas, como los grafiteros o los skaters. Imágenes de un mundo con el que nada tiene en común ni se identifica, pero que le interesa por la extrañeza que esas imágenes crean. (Tovar, 2014: 8)

Estas imágenes a veces las vemos conjugadas con otras de diferente procedencia. Son obras concebidas a modo de díptico, en donde se busca un diálogo o contraste entre ambas (NB: estas obras son el resultado de una investigación sobre el formato pequeño. Se pudo ver en la segunda exposición individual de José Carlos titulada *Ojo por ojo* en el año 2014 en la Sala Rivadavia). En ocasiones una de las secuencias procede de obras de artistas clásicos (Figura 5) que ayudan a Naranjo a construir su discurso:

Cuando me pierdo mucho en la pintura elijo un fragmento de la obra de Velázquez, Goya o Tiziano y lo pinto, el resultado no se llega a entender muy bien pero me estimula...recuerdo que empecé con un fragmento del cuadro Marte de Velázquez, pinté las piernas y luego al lado pinte un flash de luz de unas piernas de mujer, había como un enfrentamiento entre ambas imágenes del díptico. (José Carlos Naranjo, comunicación personal, 19 de agosto de 2015)

Los personajes que habitan sus obras necesitan de un contexto para complementarse recíprocamente. Los espacios que representa suelen tener unas características comunes, pues la noche y la periferia de la ciudad serán sus lugares habituales.

2. Oscuridad en los espacios. La noche

Desde sus primeros trabajos José Carlos siente una atracción por el uso del negro. Característica muy propia de cierta pintura española como la realizada por su admirado Francisco de Goya, Solana y más recientemente los informalistas. Para el artista:

El negro es un color que niega el espacio. Antes hacía el negro en la paleta, una mezcla de sepia y azul índigo, ahora encontré uno que me interesa porque deja un acabado mate y absorbe la luz. (Paredes, 2011)

En el año 2011 realiza la obra *La Perla* (Figura 6), retrato de la madre del artista, donde la integra sobre un fondo negro amenazante, nada esperanzador. Naranjo nos habla de las dificultades y obstáculos que el ser humano encuentra en la vida. En el mismo año realiza *Estudio para la noche* (Figura 7), paisaje de la ciudad de Granada, en el que ya vemos algunas de sus constantes como son la noche y la lejanía de la ciudad con sus luces centelleantes. Con ambas obras tenemos el *mundo* del artista, figura humana y paisaje nocturno (NB: Goya recurre con frecuencia a este género en cuadros como Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 y Aquelarre).

José Carlos es consciente de las cualidades de la noche. La elección de estos instantes en donde todo parece que se detiene, pues la iluminación no cambia, propician la fantasía, la ensoñación y el misterio. La luz artificial y su diversidad tonal y cromática permiten crear focos de interés que se desvanecen bruscamente y otras zonas de completa oscuridad.

Estos espacios iluminados que habitan sus protagonistas pertenecen a lo marginal, a la periferia de la ciudad. Un entorno rural que da paso a la urbe. En definitiva, dos escenarios en los cuales transitan los personajes que se sumergen en la oscuridad, un espacio intermedio entre el campo y la ciudad.

Recurre a caminos de tierra y asfalto que poseen una gran universalidad, podrían parecer espacios que el espectador conoce e identifica. De hecho, muchos observadores preguntan al artista si dichos lugares se corresponden con otros que ellos creen reconocer en las obras. Quizás esta cualidad sea producida por la procedencia tan variopinta de las imágenes que utiliza.

Combina fotografías de producción propia con otras encontradas en internet. Así el objetivo del artista es crear unidad entre las diferentes imágenes que conformarán la obra. Principalmente es a través de la luz como logra unificar el espacio representado.

La ausencia de luz general en las obras se ve contrarrestada con los destellos de luz artificial de la lejanía y con la iluminación de los protagonistas mediante el recurso fotográfico del *flash* (Figura 8 y Figura 9):

Un destello de luz descubre a sus protagonistas en flagrante acción materializado mediante un haz de luces blancas y colores ácidos, a modo de plano enfocado, destacando sobre un fondo oscuro, muy contrastado, inherente al ambiente nocturno. (De autores y obras, 2013)

Figura 3 · José Carlos Naranjo, *El fítere*.
Mixta sobre papel, 2012.

Figura 4 · Goya. *El entierro de la sardina*.
Óleo sobre tabla, 1812.

Figura 5 · José Carlos Naranjo, *Venus & Marte*.
Óleo sobre lino. Díptico, 2014.

Figura 6 · José Carlos Naranjo, *La Perla*.
Óleo sobre papel, 2011.

En definitiva, José Carlos realiza una adecuación complejísima entre la historia que pretende contar, los materiales gráficos de los que dispone y el lenguaje plástico figurativo que intenta conciliar en la obra.

3. Búsqueda de un lenguaje

José Carlos estudia Bellas Artes en Sevilla, facultad con una larga tradición figurativa. Desde entonces nuestro protagonista tuvo claro que el lenguaje que debía trabajar era el realismo pues confía en sus posibilidades expresivas e innovadoras:

A la hora de desarrollar mi trabajo, de contar una historia, una reflexión, la pintura realista me acerca con más intensidad a lo que busco contar. Se puede seguir aportando mucho al realismo, desde una óptica contemporánea. (Paredes, 2013: 95)

Pero Naranjo descarta desde un principio trabajar *del natural* y opta por la fotografía. Quizás se viera obligado a usarlas debido a la complejidad y la ficción de las escenas que pretende representar. Muchos de los elementos que aparecen en sus obras tienen diferentes procedencias. Desde fotografías realizadas por el propio artista hasta otras rastreadas por internet, libros y enciclopedias. No importa la calidad de estas instantáneas sino la expresividad que estas transmiten. Así lo afirma el artista:

*Yo siempre trabajo con un banco de imágenes e intento que sea lo más amplio posible y nutrirlo casi a diario. Hoy en día es muy fácil con una simple captura del móvil y lo ordeno en carpetas en el ordenador junto con fotografías que voy encontrando y las visualizo de vez en cuando, como el que ve una película y de algún modo están ahí en la memoria. Recuerdo que para *El camino* la imagen de la chica corriendo era completamente diferente, estaba en un bosque, el suelo era césped y estaba desenfocada. Para otra obra anterior, me fui una noche a los alrededores de Sevilla e hice muchas fotos de caminos, de asfalto, de arena, con grietas, sin grietas,..., son fotos que no tienen calidad, ni me interesa, porque si no acabaría copiándolas. A veces parto de imágenes feas y malas e intento en el cuadro extraer lo que me interesa. Utilicé seis imágenes para *El camino*. El puente, el asfalto, la ciudad que había detrás, las luces,...eran muy dispares pero luego quedó como una unidad.* (José Carlos Naranjo, comunicación personal, 19 de agosto de 2015)

El lenguaje escrito es otro de los recursos utilizados por Naranjo pero siempre con la estética del grafiti. Por ejemplo, para *El camino*, la chica corriendo tenía demasiado protagonismo con respecto al paisaje y con la superposición del texto, fondo y figura quedaron más nivelados. La procedencia del texto se encuentra en la vida diaria del artista:

Figura 7 · José Carlos Naranjo, *Estudio para la noche*. Óleo sobre papel, 2011.

Figura 8 · José Carlos Naranjo, *El camino*.
Óleo sobre lienzo, 2013.

Figura 9 · José Carlos Naranjo, *El buen camino*.
Mixta sobre papel. 2014.

Esa firma de grafiti no es más que una pintada que veía a diario en Nueva York, de camino a la escuela veía una puerta con esa firma. Me llamó la atención el movimiento y el desparpajo pictórico. Me gustó tanto que necesité incorporarlo a la pintura. (José Carlos Naranjo, comunicación personal, 19 de agosto de 2015)

José Carlos tiene la necesidad de incorporar a la pintura todo aquello que le emociona y su reto es que conviva en el espacio pictórico. Su capacidad reflexiva y habilidad técnica le permiten obtener una obra sorprendentemente rotunda.

Conclusiones

Para concluir podemos afirmar que Naranjo es un artista con una gran intuición que logra aunar en sus trabajos la vida diaria, la investigación sobre otros artistas, un lenguaje desinhibido y obtener un resultado personal y original. Sus obras tienen un fuerte sentido biográfico, es la necesidad del artista de exteriorizar sus miedos, sus fantasías adecuando todo tipo de imágenes con el fin de materializar lo que solamente sucede en su mente.

Referencias

- De autores y obras (2013) "José Carlos Naranjo Bernal, revisión figurativa." Blog. [Consult. 2015-08-12] Disponible en: <http://deautoresyobras.blogspot.com.es/search/label/Pintura>
- Paredes, T., (2011) "Naranjo el joven" *La Vanguardia*, 21 de agosto de 2011.
- Paredes, T., (2013) "José Carlos Naranjo ¡Atención!" *Tendencias del mercado del arte*, N°. 59, p. 95.
- Tovar, I., (2014) "La pintura desde dentro" en *Ojo por ojo. José Carlos Naranjo* (Catálogo de Exposición) Cádiz: Diputación de Cádiz.